Maquette récapitulative
Année 5 Art

S9

Dominante constructions

THÉORIE
- Hyperséminaire : regards critiques sur la scultpure et l'installation (séances spéciales)

UN ATELIER À CHOISIR
- Espaces/récit
- Peinture

UN ATELIER OPTIONNEL FACULTATIF À CHOSIR
- Labo IRD
- Video/Cinéma

Cours communs

Inactualités de l'art

Hyperséminaire

Quand dire c'est faire

Séminaire de méthodologie

Anglais et / ou Français

Café culture

Dominante images

THÉORIE
- Histoire de la photographie

UN ATELIER À CHOISIR
- Vidéo/Cinéma
- Atelier photographie
- Peinture

ATELIER OPTIONNEL FACULTATIF
- Labo IRD

Tableau des crédits

Option art
Année 5
S9-S10

Dominante images

Module théorie	S9	S10
Inactualités de l'art		
Hyperséminaire		
Quand dire c'est faire		
Café culture (optionnel-facultatif)		
Histoire de la photographie		
Anglais / français		
Séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche		

Module acquisition

Un atelier obligatoire[1]

- Vidéo/Cinéma
- Essentiellement peinture

Un atelier optionnel[2]

- Labo IRD
- Atelier exposition des diplômés
- Atelier conception mémoire

Module perception	S9	S10
Séminaires / Workshops		

Module appropriation

Suivi de mémoire avec enseignant référent		
Présentation critique et formelle		
Recherches personnelles, suivi d'ateliers, conférences		

Epreuves du diplôme

Mémoire	5
Travail plastique	25

1. Choisir un atelier obligatoire.
2. Atelier optionnel facultatif

Dominante constructions

Module théorie

	S9	S10
Inactualités de l'art		
Hyperséminaire		
Quand dire c'est faire		
Café culture (optionnel-facultatif)		
Histoire de la photographie (optionnel)		
Anglais/français		
Séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche		

Module acquisition

Un atelier obligatoire[1]

- Espaces/récits
- Essentiellement peinture

Un atelier optionnel[2]

- Labo IRD
- Atelier exposition des diplômés
- Cinéma/vidéo

Module perception

	S9	S10
Workshops		

Module appropriation

	S9	S10
Suivi de mémoire avec enseignant référant		
Présentation critique et formelle		
Recherches personnelles, suivi d'ateliers, conférences		

Epreuves du diplôme

	S9	S10
Mémoire		5
Travail plastique		25

1. Choisir un atelier obligatoire.
2. Atelier optionnel facultatif

Récapitulatif des crédits	S9	S10
Théorie - Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)	20	
Pratique - Mise en place du projet personnel	10	
Epreuves du diplôme		30

Les dominantes au sein de l'option art

L'ESADSE organise son enseignement au sein de l'option art selon deux orientations particulières : Images et Constructions. L'existence de ces deux thématiques permet à l'option de couvrir un spectre large des pratiques artistiques contemporaines et de rendre cohérent le développement d'une manière de faire et de penser l'art.
A l'intersection des deux dominantes, les thématiques liées à l'espace ont une part importante ; elles permettent de travailler, de situer et de penser le travail artistique dans des milieux et des contextes.

La dominante Constructions

Envisager des relations, des agencements personnels, mettre en tension esthétique et politique, forme et économie.
A la croisée des images, de la sculpture, du volume et de l'installation, la dominante Constructions se propose d'analyser, de concevoir et de réaliser des travaux s'appuyant sur l'expérience artistique la plus ouverte, que celle-ci appartienne à l'actualité récente ou à l'Histoire.
Ne privilégiant ni esthétique ni tendance particulières, traversant les champs sculpturaux et iconographiques, volumes et surfaces, il s'agit de construire des récits en ne perdant jamais de vue leur environnement réel, symbolique et imaginaire, ainsi que leur champ d'inscription et d'investigation.
La notion d'espace y est essentiel, qu'il s'agisse de l'espace de l'œuvre, des espaces de fabrication (la table, l'atelier), d'exposition et de diffusion (la galerie, l'objet éditorial, l'espace public, les médias).
Constructions travaille avec chacun à partir de faits, de situations (esthétiques, plastiques,…) repérés et récoltés agissant comme les soubassements d'une recherche plastique et théorique, privilégiant la réalisation de formes sensibles et critiques.
Enfin, l'espace documentaire, outil méthodologique et forme plastique, fera l'objet d'une attention constante comme lieu de dépôt et d'articulation entre recherche et réalisation.

Il s'agit de préciser, ici et maintenant, le contrat qui lie l'auteur à sa production :
Qu'est-ce qui est disponible ? Avec quoi travaillons-nous ?

La dominante Images

Les images occupent une place particulière dans le champ des pratiques artistiques contemporaines – à cheval sur des attitudes classiques dans le champ de l'art et sur des déterminations issues de l'industrie culturelle.
La dominante images s'articule à une théorie critique des images issue *des cultural studies*, *visual studies* et plus particulièrement d'une anthropologie des images (au sens le plus large de ce terme).
La réflexion sur le statut des productions et leur différents modes d'apparition et de diffusion accompagne le travail des étudiants.
La pédagogie développée au sein de la dominante se fonde sur les pratiques de création au sein des ateliers possibles de l'ESADSE (vidéographie, photographie, dessin au sens large du terme) et sur les pratiques de diffusion et d'édition (atelier édition).

Inactualités de l'art

Enseignant : Yoann Gourmel
Enseignement : Théorique obligatoire
Langue d'enseignement : français
Tronc commun aux deux dominantes

Objectifs

Ce cours propose aux étudiants de développer leur connaissance des pratiques artistiques contemporaines et des mondes de l'art contemporain.

Mode d'enseignement

Ateliers en petits groupes de discussion à partir des recherches et des travaux menés par les étudiants.

Contenus

Dans une brève introduction à un séminaire donné à l'université de Venise publiée en français sous le titre *Qu'est-ce que le contemporain ?* (Paris, Payot / Rivages, 2008), le philosophe italien Giorgio Agamben affirme à la suite de Barthes et de Nietzsche l'inactualité du contemporain : « Celui qui appartient véritablement à son temps, le vrai contemporain, est celui qui ne coïncide pas parfaitement avec lui ni n'adhère à ses prétentions, et se définit, en ce sens, comme inactuel ; mais précisément pour cette raison, précisément par cet écart et cet anachronisme, il est plus apte que les autres à percevoir et à saisir son temps. » Il précise plus loin : « La contemporanéité est donc une singulière relation avec son propre temps, auquel on adhère tout en prenant ses distances; elle est très précisément la relation au temps qui adhère à lui par le déphasage et l'anachronisme. »
A partir de cette distinction entre actualité et contemporanéité, ce cours propose aux étudiants d'approfondir leur connaissance du travail des artistes contemporains et du fonctionnement des mondes de l'art contemporain (typologie des lieux d'exposition et des grandes manifestations artistiques internationales).
Il s'organise autour de la présentation et de la discussion d'œuvres, d'expositions et d'articles de la presse spécialisée comme outils de recherche et supports d'analyse.

Évaluations

L'évaluation sera faite sur la base de l'implication et de l'assiduité au cours. Elle tiendra compte de la pertinence et de la qualité des rendus consécutifs aux exercices.

Pré-requis du S9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école
Charge de travail : 30 h
Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la recherche.

Hyperséminaire

Enseignant : Karim Ghaddab, Philippe Roux et Éric Suchère
Enseignement : Théorique obligatoire
Langue d'enseignement : français
Tronc commun aux deux dominantes

Objectifs

Former les étudiants à la méthodologie de la recherche, leur inculquer des connaissances approfondies tant dans le domaine de l'histoire de l'art que dans celui de la philosophie appliquée à l'art et leur faire acquérir un positionnement théorique et critique autonome dans le champ de l'art.

Mode d'enseignement

Cours théoriques magistraux, conférences, projections et voyages d'étude. Exercices et sujets proposés sous forme d'exposés et de dissertations.

Contenus

L'enseignement se fait sous la forme de conférences, de projections, de cours théoriques et de voyages d'études qui traitent de l'histoire des arts (chronologie et mise en perspective des idées…) et de l'esthétique des origines à nos jours à travers une approche hétérogène et multiple. Une fois par mois, les étudiants sont amenés à participer à un groupe de réflexion sur les éléments abordés pendant les séances précédentes.

Évaluations

Contrôle continu et évaluations semestrielles faites par les enseignants sous la forme d'exposés ou d'analyses écrites d'œuvres. La qualité et la pertinence des réponses aux sujets proposés sont évaluées, ainsi que la rigueur méthodologique, la curiosité, l'ouverture d'esprit et la capacité à argumenter tant historiquement que philosophiquement.

Pré-requis du S9 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école
Charge de travail : 30 h
Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la recherche.

Quand dire, c'est faire

Enseignant : Yoann Gourmel
Enseignement : Théorique pratique
Langue d'enseignement : français
Tronc commun aux deux dominantes

Objectifs

Ce cours propose aux étudiants de développer une approche critique de leur travail personnel afin de les préparer à le présenter dans un contexte professionnel, à l'écrit comme à l'oral. Il permet par ailleurs un accompagnement dans la recherche et l'écriture du mémoire et un déploiement de l'argumentaire du projet de diplôme (année 5).

Mode d'enseignement

Ateliers en petits groupes à partir des travaux menés par les étudiants.
Etude de textes critiques relatifs à leurs problématiques.
Mise en situation.
Au S10, il s'agit d'un accompagnement au projet de diplôme, à la soutenance des mémoires et à la présentation du DNSEP.

Contenus

Reprenant le titre français d'un ouvrage du philosophe J.L. Austin réunissant un ensemble de textes sur les actes de langage, ce cours a pour vocation de développer les capacités des étudiants à parler de leur travail, à en cerner les enjeux à mettre en valeur. Par l'étude et la discussion de textes essentiels (écrits d'artistes, textes critiques, etc.), il prépare également à la définition d'une problématique de recherche personnelle en vue de la rédaction du mémoire.

Évaluations

L'évaluation sera faite sur la base de l'implication et de l'assiduité au cours. Elle tiendra compte de l'évolution du discours critique et de l'analyse produite du travail personnel.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.
Charge de travail : 190 h
Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc méthodologie de la recherche.

Pré-requis semestre 10 : avoir obtenu les crédits du semestre 9.
Charge de travail : 190 h
Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc méthodologie de la recherche.

Café culture

Enseignant : Yann Moulier-Boutang
Enseignement : théorique optionnel, facultatif
Langue d'enseignement : français
Tronc commun aux deux dominantes

Objectifs

Acquisition des nouveaux éléments de ce qu'on définira comme la culture générale contemporaine couplés à l'acquisition de réflexes critiques à l'égard de la culture générale artistique, technique et communicationnelle ; cela en vue de préparer les étudiants à devenir des acteurs et des partenaires de l'innovation dans la ville créative.

Mode d'enseignement

Cours magistraux et td. Le cours magistral présentera les notions, les méthodes d'approche. En travaux dirigés, on procèdera à partir d'un travail collectif à une lecture précise de courts textes ou documents/images/œuvres ou bien à l'étude d'un projet réalisé. Il sera demandé aux étudiants de présenter et justifier une fiche sur une notion ou un repère. Plusieurs séances seront consacrées en td à des réponses improvisées pour insister sur la réactivité et la pertinence plutôt que sur la précision.

Contenus

De la culture générale à l'idée d'une culture du contemporain (et pas seulement de l'art contemporain). Un double accent sera mis dans le cours et l'élaboration des travaux collectifs et individuels sur le rôle des sciences humaines d'une part et sur le rôle des arts plastiques (doctrine, œuvre, pratiques dans la constitution/la déconstruction de la culture générale et une culture en voie de construction et d'expérimentation.)

1.1 L'idée d'une culture générale est-elle soutenable ?
À quelles conditions son acquisition peut-elle être envisagée et entreprise ?
Une tête bien faite doit-elle être à moitié vide ?
À quoi sert la culture ?
Culture / civilisation ; culture / savoir / érudition / sciences.
Spécialisation ou encyclopédie, la division cognitive du travail ?
L'invention de la tradition : la culture des humanités ; syncrétisme et cohérence.
Y a-t-il une culture technique ?
Quelle exception culturelle et artistique ?

Café culture/suite

1.2. Définitions, débats et critiques internes.
Classiques / Modernes, Moderne / contemporain / postmoderne.
Quelles croisées des chemins ?
Y a-t-il une architectonique de la culture ?
Ordre et itinéraire. La culture se transmet-elle ?
Culture éducation, formation. Y a-t-il des bases minimales de la culture, des seuils, une masse critique ?
Culture générale, élitisme, démocratie, accès.

1.3. Les critiques externes :

1. Le décentrement et la crise de l'unité de la culture nationale, européenne, cosmopolitique ?
2. Le dépaysement européen
3. La critique du sujet de l'art
4. Les supports de la culture en question et les politiques d'équipement
5. Que vaut la culture générale à tous les sens du mot ? (évaluation, relation avec le public, avec le marché, marchandisation de l'art et esthétisation de la production).

A quoi sert la culture dans le monde contemporain ?

Quelques grandes questions :
2.1 La grande transformation : comment caractériser le monde contemporain et l'esprit du capitalisme actuel ?

2.2 La culture, les cultures. Les grands clivages.

2.3 Classes, cultures et l'urbain contemporain.

2.4 Culture, cohésion sociale et dissidence : mono culturalisme, multiculturalisme/inter-culturalisme/ trans-culturalisme ; l'immigration, l'intégration, acculturation.

2.5 Culture et expérimentation : en parler et/ou en faire ?

2.6 Culture, coopération, innovation et développement économique.

2.7 Culture et techniques : les réseaux productifs et les NTIC.

2.8 Culture et marché : les nouveaux partages, les nouvelles frontières.

Conclusion
Culture générale/culture artistique/culture contemporaine

Évaluations

Un travail écrit en groupe, un exposé en groupe, un travail écrit personnel, un contrôle écrit final.

Activités complémentaires

Fiche de lecture et commentaire d'un fait d'actualité ; travail à partir d'une liste sur Internet ; conférences et visites d'expositions, de musées, etc.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.
Charge de travail : 30 h
Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la recherche

Histoire de la photographie

La photographie américaine des années 50 aux années 70.

Enseignant : Yves Rozet
Enseignement : théorique obligatoire
Langue d'enseignement : français
Contractualisation : dominante images

Objectifs

Donner à l'étudiant les connaissances d'une histoire de la photographie en relations étroites avec la création artistique.
Constituer une culture visuelle propre à la représentation photographique.

Mode d'enseignement

Conférences avec projections d'images.

Contenus

La photographie américaine des années 50 aux années 70.
D'un contexte favorable à la fois culturel, économique et technique, « Une nouvelle photographie américaine », explose.
C'est le triomphe d'une photographie « pure » (*straight photography*) : photographie de rue (surgissement et acceptation de ces effets), journal personnel photographique de voyage (implication des plus subjective, et point de vue critique assumé), abandon de la « belle image », aucun sujet n'est exclu, démarche expérimentale. « Innocence » et ambiguïté de ces pratiques photographiques, qui se donneraient, non comme « des mises en images » du réel, mais bien comme « des faits vrais ». Associant, art et vérité dans l'usage de la photographie.

Évaluations

Continues en regard de l'implication et de la participation au cours.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.
Charge de travail : 30 h
Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la recherche

Anglais

Enseignant : Marie-Anne Pearce
Enseignement : Théorique et pratique obligatoire
Langue d'enseignement : anglais
Tronc commun aux deux dominantes

Objectifs

Poursuite du développement de l'expression orale et écrite.
Accompagnement dans l'écriture d'un texte portant sur le projet personnel et projet de diplôme.
Accompagner l'étudiant dans une éventuelle recherche post-école auprès de milieux professionnels étrangers.

Mode d'enseignement

Théorique et pratique.
3 rendez-vous obligatoires au S9 et au S10.

Contenus

Approche de l'expression en anglais sur les projets personnels des étudiants, travail écrit et présentation orale.
Rédaction d'un CV et lettre de motivation en anglais.

Évaluations

Les évaluations sont faites sous forme de contrôle continu.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.
Charge de travail : 30 h
Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la recherche

Module théorie

Option art
Année 5
S9-S10

Français débutant

Cours de français par l'intégration à la ville et à la communication dans la vie quotidienne

Enseignant : Natacha Fotopoulos
Enseignement : Théorique optionnel
Langue d'enseignement : français

Objectifs

Aider les étudiants étrangers en échange ERASMUS ou nouveaux à l'école, qui sont débutants ou faux débutants, à se repérer dans la ville et à acquérir les moyens de communication dans la vie quotidienne.

Mode d'enseignement

Un cours de 2 heures par semaine.

Contenus

Stage d'accueil pour aider à l'intégration à la ville de Saint-Etienne :
Histoire de la ville de Saint-Etienne. Découverte pragmatique des lieux culturels ou pratiques dans la ville.
Un cours qui suit la progression du livre *communication progressive du Français* avec 270 activités (lexique, grammaire, structure et jeux de rôle). Des exercices pratiques à l'oral et à l'écrit de description, caractérisation, fonctions, utilisation, problèmes et résolution de problèmes relatifs à des objets divers (ustensiles, outils, meubles, etc.)

Évaluations

Exercices de contrôle continu des connaissances, ou, examen final : évaluation de la performance communicative à l'oral et/ou à l'écrit.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.
Charge de travail : 60 h / semestre
Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la recherche

Français avancé

Cours de français par l'histoire de l'art, le design et la présentation de travaux

Enseignant : Natacha Fotopoulos
Enseignement : Théorique optionnel
Langue d'enseignement : français

Objectifs

Aider les étudiants étrangers en échange ERASMUS ou inscrits à l'école, à mieux comprendre des cours de français dans les domaines de spécialité de l'art et du design, et à s'exprimer dans ces domaines.
Perfectionner la pratique de la langue française à l'oral et à l'écrit par une correction en contexte.
Aider les étudiants à mieux présenter leurs travaux.
Formaliser la connaissance du système de la langue et acquérir des réflexes de correction.

Mode d'enseignement

Un cours de 2 heures par semaine.
Les étudiants sont corrigés chaque fois qu'ils s'expriment à l'oral et acquièrent ainsi des repères linguistiques.
Les textes de synthèse sont préparés à l'oral (correction textuelle et syntaxique), puis ils sont écrits par 2 binômes d'étudiants en interaction (correction de l'expression, de l'orthographe et de la grammaire). Les textes sont corrigés par l'enseignant qui souligne les erreurs, puis par les binômes d'étudiants qui cherchent à produire le même texte sans erreur.

Contenus

1. Perfectionnement de la compréhension de l'oral (CO) et de l'expression orale (PO) à partir des documents sonores extraits de :

- Design ARTE
- Karambolage ARTE
- La maison France 5
  (ou palettes de Joubert / L'art et la manière ARTE / Architectures ARTE / Métropolis (mag culturel d'ARTE))

2. Perfectionnement de la compréhension de l'écrit (CE) et de la production écrite (PE) par la lecture de textes et la production d'un texte de synthèse dans les trois domaines :

- Architecture, des textes simples : *Autour de l'Architecture.* Jeux Sylvie de Soye
- En histoire de L'art : « comprendre les grandes œuvres de la peinture » de Jérôme Picon
- En design : *Design mode d'emploi* d'Elisabeth Couturier et *Design Handbook* de Charlotte et Peter Fiell

3. Atelier présentation de travaux d'étudiants :

Français avancé/suite

le professeur procède à une correction immédiate et en direct qui permet aux étudiants d'acquérir des réflexes de correction de l'écrit (en corrigeant les autres). Les règles et repères de grammaire ou de correction de la langue sont rappelées dans le contexte.
4. Approche communicative de la grammaire et de la conjugaison. Exercices systématiques de la grammaire de niveau intermédiaire et constitution d'un mémento à partir des corrections des productions des étudiants.

Évaluations

Rédaction d'un texte de départ et d'un texte qui donne un niveau global.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.
Charge de travail : 60 h / semestre
Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la recherche

Séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche

Enseignant : Stéphane Le Mercier-Dauny, Marc Monjou, Marie-Hélène Desestré, Karim Ghaddab, David-Olivier Lartigaud, Romain Mathieu, Éric Suchère
Enseignement : Théorique obligatoire
Langue d'enseignement : français
Cours commun aux options art et design

Objectifs

Le séminaire – qui réunira tous les étudiants et enseignants des options art et design concernés par le mémoire de recherche – abordera de manière ouverte et concertée les questions de méthodologie générale qui regardent tous les étudiants de 4e et 5e années, indépendamment de la spécificité de leurs mémoires respectifs. Le séminaire donnera l'occasion aux étudiants de définir avec les enseignants ce que peut être, sous ses formes les plus diverses, une initiation à la recherche théorique en art et design, ainsi que de proposer un accompagnement méthodologique ouvert à la préparation et à l'écriture du mémoire de recherche.

Contenus

Durant 6 à 7 séances, les matières suivantes pourront être abordées (le plan qui sera communiqué lors de la première séance évoluera selon les nécessités qui s'exprimeront dans le séminaire) :

- définitions des objectifs et contexte du mémoire dans les écoles d'art et de design ;
- bilan de la session avec les professeurs présents dans les jurys de DNSEP (à l'ESADSE ou dans d'autres écoles d'art).
- les formes possibles du mémoire ;
- la documentation et la recherche bibliographique ;
- la recherche iconographique ;
- la problématisation, la problématique et la définition d'un sujet d'étude ;
- la constitution d'un corpus d'étude ;
- les outils méthodologiques de l'analyse et le recours aux diverses disciplines ;
- l'argumentation ;
- l'utilisation des citations ;
- la place de l'image et le rapport texte/image ;
- la conception graphique ;
- la soutenance ;
- etc.

Les séances pourront alterner mises au point méthodologiques des professeurs et présentations des étudiants, suivies de discussions-critiques..

Séminaire de méthodologie/suite

Calendrier

(contenus à préciser lors des premières séances)
+ une séance consacrée à la soutenance au printemps 2015 (date à préciser)

Date de rendu des mémoires : 30 janvier 2015
La seconde quinzaine du mois de janvier 2015 sera consacrée à l'édition et au façonnage des mémoires.

Nota Bene : comme les années précédentes, une séance spécialement dédiée à la préparation de la soutenance sera organisée dix jours avant les soutenances du mémoire.

Les séances du séminaire seront couplées aux rendez-vous de travail hebdomadaires où chaque étudiant rencontrera tantôt le professeur en charge du suivi du mémoire (référent), tantôt les autres membres de l'équipe pédagogique, selon le calendrier affiché dans les salles de cours de l'option.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.
Charge de travail : 190 h
Présence au séminaire : 10 h
Rendez-vous hebdomadaires de travail : 36 h (4 h hebdo. × 9 semaines) (cf. crédits attribués pour suivi de mémoire)
Travail personnel de lecture et d'écriture : 144 h (16 h hebdo. × 9 semaines) (cf. crédits attribués pour recherches personnelles)
Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la recherche

Cinéma/Vidéo

Enseignant : Fabrice Lauterjung
Enseignement : Théorique obligatoire pour la dominante Images, théorique optionnel pour la dominante Constructions.
Langue d'enseignement : français
Contractualisation : dominante Images

Objectifs

Suivi des projets. Aide méthodologique et technique.
Élaboration d'un mémoire.

Mode d'enseignement

Suivi prioritaire des phases du projet en rencontres individuelles. Cours magistraux optionnels mais recommandés. Suivi de l'élaboration et de la concrétisation du mémoire.

Contenus

Appréciation méthodologique personnalisée pour chaque étudiant.
Demande de prises de notes rattachées à chaque projet et élaboration du mémoire.

Évaluations

Il sera demandé aux étudiants d'élaborer des projets de plus vastes amplitudes, avec élaboration de dossiers mettant en jeu leur démarche. Importance accordée aux initiatives, à la capacité d'exploration du médium et à l'esprit de synthèse.

Compléments pédagogiques

- Plan(s) libre(s) : ciné-club en partenariat avec le cinéma le Mélies, l'Esadse, l'école de la Comédie.
- Voyage d'etude au festival du film FIDMarseille

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.
Maitrise compète des techniques de réalisation d'un film.
Maitrise confirmée à questionner les modes de monstrations.
Connaissances sérieuses en histoire du cinéma et vidéo.
Charge de travail : 60 h
Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Mise en place du projet personnel.

Pré-requis semestre 10 : avoir obtenu les crédits du semestre 9.
Charge de travail : 50 h

Essentiellement peinture

Enseignant : Denis Laget
Enseignement : Théorique / pratique obligatoire
Langue d'enseignement : français
Contractualisation dominante Images, dominante Constructions

Objectifs

Concevoir la peinture comme un médium réfléchi ; entrevoir les liens entre pratiques et contenus.

Mode d'enseignement

Discussion pratique et critique constante de la production contemporaine croisée avec une histoire de l'art plus ancienne ; remise en cause des points de vue et des pratiques des étudiants, etc.

Contenus

Visite d'ateliers.

Évaluations

Contrôle continu sur l'année et évaluation semestrielle fait par l'enseignant ; place de la documentation, capacité de curiosité, place du travail.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.
Charge de travail : 50 h
Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Mise en place du projet personnel.

Pré-requis semestre 10 : avoir obtenu les crédits du semestre 9.
Charge de travail : 50 h

Espace / Récit

Enseignant : Stéphane Le Mercier-Dauny
Enseignement : Théorique et pratique obligatoire
Langue d'enseignement : français, lecture et traduction collectives de textes en anglais
Contractualisation : dominante Constructions

Objectifs

Il s'agit de questionner les différentes qualités de récit selon les espaces d'accueil (exposition en galerie, installation publique, création éditoriale). L'accent sera mis sur les pratiques transversales (volume/sculpture, dessin/écriture).

Mode d'enseignement

- Accrochage hebdomadaire d'un travail en cours, corrigé collectif.
- Apprentissage des formes conceptuelles et plastiques de l'exposition.
- Professionnalisation (définition d'un projet, espace documentaire)
- Préparation du DNSEP.

Références

- *L'Art de l'exposition : Une documentation sur trente expositions exemplaires du XXe siècle*, collectif, éditions du Regard, 1998.
- *Fanzines*, Teal Triggs, Thames & Hudson, 2010
- *S,M,L,XL*, Rem Koolhas, Bruce Mau, The Monacelli Press, 1995

Évaluations

Contrôle continu.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.
Charge de travail : 50 h
Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Mise en place du projet personnel.

Pré-requis semestre 10 : avoir obtenu les crédits du semestre 9.
Charge de travail : 50 h

LABO IRD

Enseignants : Equipe du laboratoire IRD
- Au sein de l'ESADSE : Sarah Arnal, Sandrine Binoux, Juliette Fontaine, Jean-François Evrard, Vincent Lemarchands, Jean-Paul Maugier, Kader Mokaddem, Jean-Claude Paillasson, Anouk Schoellkopf,
- Chercheurs associés d'autres institutions : Nathalie Valour (Institut pour la recherche en archéologie preventive – INRAP), Pascale Chevillot (INRAP)
-.Corp : Damien Baïs, Vincent Gobber, Fabrice Sabatier, Benjamin Triouleyre
Aurore Neel, vidéaste documentaire.
- Chercheurs des équipes sur projet (Alaric, Socio Resist, Objets vivants, Mémoire du travail)
Enseignement : Optionnel facultatif dans les deux dominantes.
Langue d'enseignement : français

Objectifs

Préparer les étudiants à un travail d'équipe de recherche et les faire participer à des travaux de recherche :
Images «de et dans» l'espace urbain (projet partenariat ENSASE-MAM associé aux journées Traverse(s)),
Paysages industriels et changement (projet ALARIC - Labex IMU secteur de Terrenoire) ;
formes graphiques de la représentation du territoire (+ .corp), *Objets Vivant*s (projet partenariat ENS collection d'objets ethnographiques, représentations d'objet et leur actualisation par l'image) ;
appareillages d'images (Workshop Interne Design / Art).
Figurer et imager le corps (projet ANR Socio Resist Résister en corps : ethnographies de l'infamie).
Développer des formes éditoriales spécifiques aux pratiques de recherche.
Organiser des journées d'études sur les projets de recherche.

Mode d'enseignement

Intervention thématisée sur des problématiques et des pratiques d'images

Vendredi matin
Séminaire en liaison avec les axes de recherche du laboratoire.
Certaines séances correspondent à des moments organisés avec les partenaires du laboratoire (séminaire de l'équipe 4 du Centre Max Weber, séminaire du thème du Labex IMU - Intelligence des Mondes Urbains) et à des interventions spécifiques sur des projets de recherche auxquels le laboratoire est associé.
Quelques séances seront consacrées à écrire la recherche en image.

Vendredi après-midi
Le vendredi après-midi est consacré aux pratiques individuelles de la recherche au sein du laboratoire.
Chaque chercheur travaille sur les aspects propres de sa recherche – celle-ci peut correspondre à des thèmes du projet plastique développé dans le cadre du DNSEP-

Master ou s'engager vers une perspective différente du projet de diplôme.
Les séances de travail ont pour but de développer l'autonomie des étudiants-chercheurs et leur permettre de construire le style spécifique de leurs pratiques de recherche.

Contenus

Le Laboratoire Images - Récits - Documents est un des espaces spécifiques de recherche dans l'école, sa démarche d'enseignement et de recherche se fonde sur :

- une pratique d'écriture-image qui passe par une réévaluation de la notion de texte ;
- une pratique d'investigation du réel par la mise en place de réseaux d'images qui interrogent les systèmes d'organisation des représentations : la collection, l'anthologie, les réseaux numériques d'images ;
- une pratique documentaire : degré et statut des images pour déterminer des formes du réel
- une interrogation sur la pensée visuelle : cartographie et connaissance, visualisation par les techniques d'imagerie.

Certaines journées seront consacrées à des pratiques d'enquête et de documentation sur le terrain (études d'archives, prélèvements d'images, etc.)

Évaluations

Les étudiants prennent en charge l'organisation d'une séance du séminaire où ils présentent la structuration de leur recherche.
La constitution d'une documentation des recherches : élaboration de Mini Brut, rédaction de textes formulant les lignes de recherche, etc.

Pré-requis S9 : Avoir été admis en année 5 selon les modalities internes à l'école.
Avoir un projet en lien avec les axes du Laboratoire Images - Récits - Documents
Charge de travail : 50 h
Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Mise en place du projet personnel.

Pré-requis semestre 10 : avoir obtenu les crédits du semestre 9.
Charge de travail : 50 h

Atelier exposition des diplômés

Enseignants : Denis Laget et Eric Jourdan
Enseignement : Théorique et pratique optionnel
Langue d'enseignement : français

Objectifs

Donner des bases pour appréhender la question de l'exposition en générale et de l'exposition de design et d'art contemporain en particulier. Cet atelier vise à concevoir intégralement l'exposition des diplômés DNSEP en juin 2015 en art et en design de l'ESADSE. L'implication dans la conception de l'exposition permet aux étudiants de 5e année de se projeter dans les problématiques post-ESADSE et d'envisager des dimensions professionnalisantes inhérentes.

Mode d'enseignement

Collectif.
En lien avec les services production, communication de la cité du design – ESADSE.

Contenus

L'atelier s'ouvrira par un cours sur la naissance du concept de musée et de centre d'art, sur la question de l'exposition et des contraintes inhérentes au genre. Les phases de recherche de l'atelier visent à mettre en espace le contenu de l'exposition des diplômés 2015. Il donnera lieu à la conception d'un dispositif de présentation (mobilier, éléments de protection, titre), à la rédaction d'un texte sur le parti pris de mise en espace, à la rédaction de cartels à partir de textes fournis par les diplômés, au montage et au démontage de l'exposition.

Évaluations

Assiduité et participation.
La présence est impérative jusqu'à la fin du projet : avril 2015.

Pré-requis semestre 9 : Avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.
Charge de travail : 50 h
Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Mise en place du projet personnel.

Pré-requis semestre 10 : avoir obtenu les crédits du semestre 9.
Charge de travail : 50 h

Atelier conception mémoires

Enseignants : Juliette Fontaine, Sarah Arnal et Jean-Paul Maugier
Enseignement : pratique obligatoire
Langue d'enseignement : français
Tronc commun aux deux mentions

Objectifs

Afin de préparer au mieux la conception et mise en forme des mémoires, ces séances de travail en petits groupes permettent que l'ensemble des années 5 puisse produire des fichiers répondant aux contraintes d'édition et accéder en toute sérénité à l'équipement du pôle édition pour imprimer et façonner leurs mémoires (4 exemplaires) et le rendre à la date définie par la direction pédagogique.

Mode d'enseignement

L'organisation repose sur un système de deux demies journées avec rotation tous les 5 semaines permettant d'accueillir 2 fois 5 groupes d'une dizaine d'étudiants maximum.
Le format d'enseignement est celui d'un cours de pratique logicielle en salle informatique où les fondamentaux de InDesign sont rappelés, et chaque étudiant travaille son mémoire personnel.

Contenus

La 1ere séance permet de rappeler les notions essentielles des outils utilisés pour la réalisation d'un ouvrage. Il y est évidemment question de choix de mise en page, grille, typo, méthode de travail sous InDesign, papier, reliure, pdf... La deuxième séance permet de passer à l'étape d'optimisation des méthodes de travail sous InDesign, mais aussi de traitement de l'image numérique en vuE de l'édition d'une iconographie.
C'est également au cours de la dernière rencontre que seront pris les rendez-vous d'impression des mémoires pour le mois de janvier.

Planning estimatif

La période d'impression des mémoires s'étalera du jeudi 8 janvier au vendredi 30 janvier 2015.
Raisonnablement, le pôle édition accueille 3 étudiants par jour, ce qui permet de travailler dans de bonnes conditions et éventuellement de corriger des petites coquilles de dernière minute. Les RV d'impression tiendront compte de l'état d'avancement des années 5.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école
Charge de travail : 60 h
Ects S9 : crédits attribués dans le bloc Mise en place du projet personnel

Séminaires et workshops

L'équipe pédagogique et intervenants
Enseignement : Théorique pratique obligatoire et optionnel selon les cas spécifiques
Langue d'enseignement : français et anglais
Tronc commun aux deux dominantes

Objectifs

Mettre en perspective les approches fondamentales des pratiques artistiques au travers des pratiques spécifiques, décalées et complémentaires.
Densifier la pratique d'atelier et travailler selon des rythmes différents.

Mode d'enseignement

Les séminaires, les workshops et les ateliers se déroulent lors des semaines pratiques et recherches (cf. calendrier pédagogique). Chaque projet a son mode de fonctionnement propre.
Les séminaires et workshops peuvent être obligatoires dans le cadre de programmes spécifiques édités par l'équipe pédagogique et en fonction des dominantes et mentions choisies.
Ils peuvent également être optionnels : les étudiants s'inscrivent alors auprès de la scolarité et des enseignants référents.

Contenus

Les listes sont éditées dans les emplois du temps spécifiques aux semaines pratiques et recherches.

Évaluations

En fonction des projets, les enseignants référents et les personnalités invitées évaluent les étudiants sur la présence, l'investissement personnel et la qualité des propositions plastiques. C'est l'enseignant référant qui valide l'attribution des crédits lors des évaluations semestrielles.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école
Charge de travail : 60 h / semestre
Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Mise en place du projet personnel.

Suivi de mémoire avec l'enseignant référent

L'enseignant référent pour le mémoire
Langue d'enseignement : français
Tronc commun aux deux dominantes

Objectifs

Permettre à l'étudiant de clarifier et valider la problématique de son mémoire de 5e année.
Accompagnement dans l'écriture du mémoire.
Garantir l'adéquation entre les intentions du projet et la qualité des recherches qui en découlent.
Acquérir une méthodologie de travail pour les phases de recherches liées à l'écriture du mémoire.

Mode d'enseignement

L'ensemble de la recherche en cours doit être présentée par les étudiants aux enseignants sous forme de rendez-vous individuels, dans les conditions nécessaires à sa compréhension. L'étudiant doit être accompagné du carnet de recherche, ainsi que de tous les documents produits en marge de son travail. Il est soumis à un questionnement concernant l'articulation entre les aspects théoriques de son mémoire et les aspects pratiques dans sa production plastique.

Contenus

Approche et définition de la nature même du projet personnel de l'étudiant ; mise en place d'une méthodologie de recherche adaptée à sa pratique ; contractualisation des territoires et modes de développement du travail de recherches ; vérification des acquis théoriques et plastiques dans la problématique annoncée ; orientation du développement de projet.

Évaluations

Contrôle continu du travail par l'enseignant référent.

Activités complémentaires

Recherches iconographiques et textuelles dans le champ de développement du projet ; visite d'expositions…
L'étudiant tient à jour un carnet de recherche qui rassemble l'ensemble de ces productions textuelles et représentationnelle, notamment pour les conférences et visites d'expositions.

Pre-requis semestres 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes a l'école.
Charge de travail par semestre : 90 h heures

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la recherche

Présentation critique et formelle

L'équipe pédagogique de l'option design
Enseignement : Théorique pratique et obligatoire
Langue d'enseignement : français

Objectifs

Donner à l'étudiant les moyens d'articuler les aspects théoriques et pratiques de sa production. Lui permettre de mesurer l'importance de formalisation d'une pratique créative.

Mode d'enseignement

Chaque semestre, à des périodes précises (voir calendrier), les étudiants sont invités à présenter leur production dans les espaces de l'école. L'organisation de ces présentations est assurée par l'enseignant coordinateur de l'option et de l'année.
Suivant un planning défini, les étudiants présentent leurs travaux au collège des enseignants et argumentent oralement les choix esthétiques, les positionnements idéologiques et les références culturelles. Cette présentation donne lieu à un échange d'opinions entre l'étudiant et le collège d'enseignants.

Contenus

Dans le cadre de la phase projet, les aspects liés à l'approche critique et à la formalisation d'une production artistique ou créative sont déterminants dans l'élaboration du DNAP. Ces exercices d'articulation doivent donner à l'étudiant la distance critique nécessaire à l'évolution de sa propre production et permettre ainsi d'assimiler l'importance d'une introspection par le biais de la présentation critique et formelle.

Évaluations

Elle est collégiale et donne lieu à l'attribution de crédits spécifiques sur la qualité du travail présenté, sa quantité, ainsi que sur la cohérence de l'articulation critique et formelle.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.
Charge de travail : 120 h / semestre
Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Mise en place du projet personnel

Recherches personnelles et suivi d'ateliers

L'équipe pédagogique de l'option Art
Langue d'enseignement : français
Tronc commun aux deux dominantes

Objectifs

Permettre à l'étudiant de clarifier les conditions de production et de recherche dans le cadre de la présentation de son travail lors du bilan de fin d'année. Garantir l'adéquation entre les intentions du projet et la qualité des réalisations qui en découlent.

Mode d'enseignement

Travail en atelier. L'ensemble de la production en cours doit être présentée par les étudiants aux enseignants sous forme de rendez-vous individuels, dans les conditions nécessaires à sa compréhension. Il doit être accompagné du carnet de recherche, ainsi que de tous les documents produits en marge du travail. L'étudiant est soumis à un questionnement concernant l'articulation entre la théorie et la pratique de sa production plastique.

Contenus

Approche et définition de la nature même du projet personnel de l'étudiant ; mise en place d'une méthodologie de recherche adaptée à sa pratique ; contractualisation des territoires et modes de développement du travail ; vérification des acquis théoriques et plastiques dans le champ de la production personnelle ; orientation du développement de projet. Préparation au DNSEP.

Évaluations

Les conférences programmées dans chaque option sont obligatoires pour tous les étudiants.
Toute absence non justifiée ne permet pas l'obtention des crédits.

Pré-requis semestre 8 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.
Ects S8 : Crédits attribués dans le bloc Mise en place du projet personnel.

Conférences

L'équipe pédagogique
Langue d'enseignement : français et anglais
Commun aux options Art et Design

Objectifs

Offrir à tous les étudiants en art et en design la possibilité de découvrir et de rencontrer différents intervenants du champ de l'art et du design.

Modalités

Les rencontres et conférences ont lieu dans l'auditorium de la Platine.

Évaluations

Les conférences programmées dans chaque option sont obligatoires pour tous les étudiants.
Toute absence non justifiée ne permet pas l'obtention des crédits

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la recherche